

UNIDAD DIDÁCTICA PARA ENSEÑAR CINE A ADOLESCENTES ENTRE 12 Y 16 AÑOS

Descubriendo el lenguaje del cine

LAS FORMAS, CÓDIGOS Y LENGUAJES
CON LOS QUE SE EXPRESA EL CINE

Ilda Peralta Ferreyra

Presidenta de la Asociación Cultural Almutasim y profesora de adultos
ildaperalta@ono.com

A sí como cuando hablamos con otras personas usamos nuestro propio lenguaje, que se compone de palabras en nuestro idioma, de gestos, y a veces de escritos, el cine tiene su propio lenguaje. El lenguaje del cine lo componen infinidad de elementos y de signos. Las imágenes, las palabras, la música, el color, los sonidos, y también la forma de mezclar las imágenes, la posición de los actores, y mi-

les de ingredientes y de piezas que es imposible enumerar totalmente. Las imágenes componen así una nueva forma de contar las cosas, de hacer narraciones y de expresar mensajes. El cine es un instrumento de comunicación de masas porque llega a todo el mundo, y de comunicación social porque nos ayuda a conocer mejor nuestro entorno, y a vivir como si fueran propios los sentimientos y valores de otras personas.

¿Qué pretendemos?

- Comprender que la expresión cinematográfica es un lenguaje.
- Interpretar los códigos, signos y elementos del lenguaje cinematográfico.
- Definir los diversos tipos de plano, o unidad básicas del lenguaje cinematográfico.
- Interpretar el movimiento como clave de la narración en cine y lo que le diferencia de otros medios de comunicación.
- Analizar los diversos elementos y tipos del montaje cinematográfico.

¿Qué sabemos?

- ¿Se puede hablar de lenguaje cinematográfico?.
- ¿Sabes lo que es un plano?.
- ¿Puedes citar algunos tipos o clases de plano?.
- Define lo que es un primer plano.
- Explica lo que es el montaje en el cine.
- ¿Por qué es importante el ángulo en el que se coloca la cámara?.
- Explica lo que es un travelling.

¿Qué vamos a aprender?

Conceptos

- Lenguaje cinematográfico.
- Encuadre.
- Movimientos.
- Sonido.
- Fotograma.
- Plano. Tipos de plano.
- Angulación. Tipos de angulación.
- El montaje cinematográfico. Tipos de montaje.
- Movimientos de cámara.
- Los fundidos.

Procedimientos

- Identificación de fotogramas.
- Definición de plano.
- Reconocimiento de planos.
- Realización de encuadres.
- Identificación de formas de montaje.
- Definición de movimientos de cámara.
- Descripción de angulación.
- Análisis de fundidos.
- Dibujo de imágenes según ángulo de visión.
- Relación de tipos de cambio de plano.

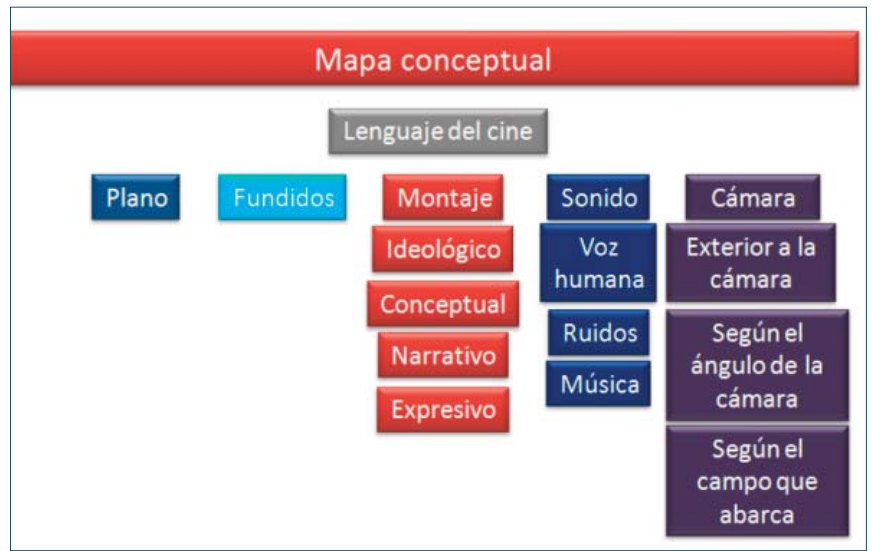
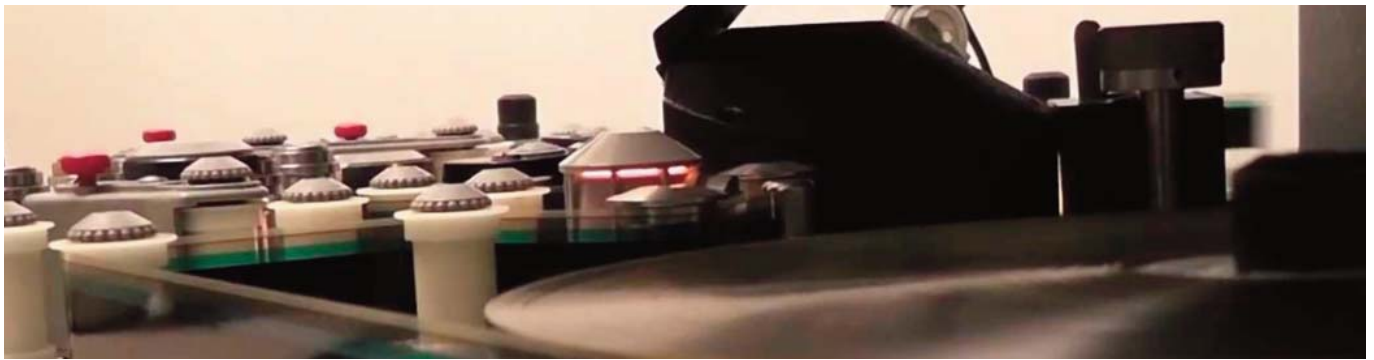
Actitudes

- Juicio sobre el lenguaje en el cine.
- Opinión sobre la importancia del montaje.
- Valoración del cine como narrativa.
- Interés por la narrativa de la imagen móvil.
- Elección, en función de la transmisión de un mensaje, de imágenes según punto de vista.

Lenguaje

El lenguaje del cine lo componen infinidad de elementos y de signos. Las imágenes, las palabras, la música, el color, los sonidos, y también la forma de mezclar las imágenes, la posición de los actores, y miles de ingredientes y de piezas que es imposible enumerar totalmente.

Investigamos y aprendemos

Actividad 1. Descubrir diversos tipos de planos en cuanto a su lejanía del objeto

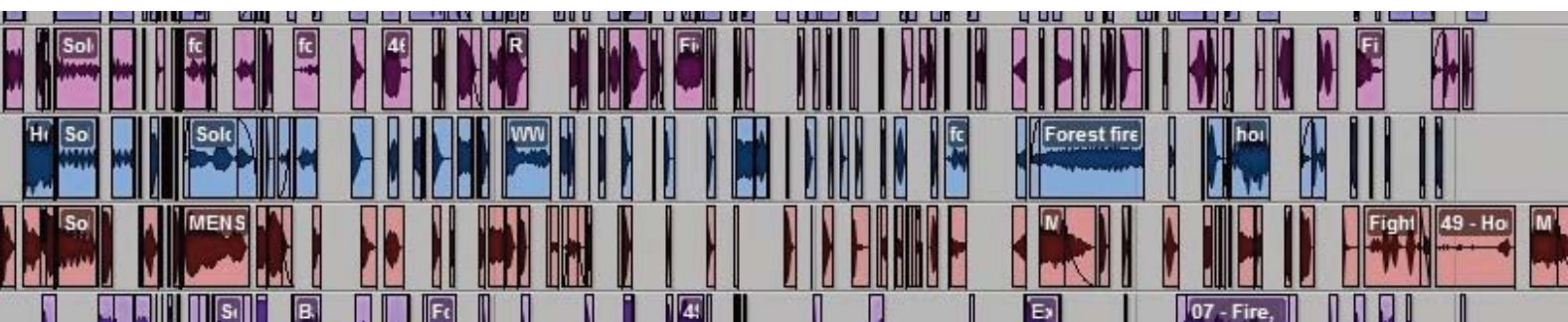
Con esta actividad vas a definir los diversos tipos de plano, que son las unidades básicas del lenguaje cinematográfico.

1. A continuación tienes dibujados distintos tipos de planos. Busca en el documento la explicación de los mismos. Coloca su nombre a cada plano.

2. Haz una serie de viñetas de comic con los siguientes planos.

- Plano americano
- Plano general
- Plano detalle
- Plano medio
- Primer Plano
- Plano panorámico general

3. Recorta de revistas, todo tipo de planos y haz un mural con ellos, explicando qué tipo de plano es.

Actividad 2

Descubre diversos tipos de planos en cuanto a su angulación

1. En la página Web que te presento a continuación tienes dibujados distintos tipos de planos de angulación y la explicación de los mismos. Coloca su nombre a cada plano.

<http://www.educomunicacion.es/cineyeducacion/tiposdeplano.htm>

2. Haz una serie de viñetas de comic con los siguientes planos.

- Plano contrapicado
- Plano invertido
- Plano picado
- Plano frontal
- Plano a ras de tierra
- Plano «a vista de pájaro».

Actividad 3

Para conocer el montaje en el cine

Con esta actividad vas a entrar en uno de los elementos más importantes del lenguaje cinematográfico, el montaje.

1. Define lo que es el montaje.
 2. Haz un comic con tres viñetas, en los que reflejes dos historias distintas con las mismas imágenes colocándolas en diverso orden. Utiliza el modelo del documento, con otra historia distinta.

• Primera historia
 • Segunda historia
 3. Recorta fotografías o imágenes de revistas diferentes, en distintas situaciones. Inventa y construye el montaje de una historia que tenga sentido.

4. Mira con tus compañeros una película o una secuencia de la misma, y explica brevemente cómo se ha realizado el montaje.

- Diferencia de planos.
- Si se cuentan dos historias (o más), paralelas.

Actividad 4.

Analizar el movimiento en el cine

En esta actividad vas a comprender que el movimiento es la clave de la narración en cine, y lo que la diferencia de otros medios de comunicación.

1. Explica la razón por la que en el cine se considera que cuenta historias o hechos mediante el movimiento:

Compara con otras artes y pon ejemplos.

- Fotografía.
- Pintura.
- Literatura
- Escultura.

Explica los parecidos y las diferencias entre cada una de ellas y el cine.

2. Busca en películas, videos, o en programas de televisión secuencias realizadas mediante la técnica del acelerado. Descríbelas.

3. Busca en películas, videos, o en programas de

televisión secuencias realizadas mediante la técnica de la cámara lenta. Descríbelas.

4. Busca en alguna película un plano secuencia. Cuando la cámara sigue a una persona u objeto durante algún tiempo, cambiando de profundidad y de posición.

• Describe la escena con todos los detalles posibles.

• Dibuja la escena.

5. Descubre en alguna película de tu elección cualquier movimiento de:

- travelling, sobre rieles.
- sobre grúa.
- con la cámara en un helicóptero.

6. Busca y explica algún tipo de fundido

- fundido en negro.
- fundido encadenado.

Vamos a conocer

1. El cine como medio expresivo

Como medio expresivo, el cine usa sobre todo cuatro elementos fundamentales:

- selección de partes de realidad (lo que se llama encuadre).
- movimientos
- montaje
- sonido
- El encuadre o selección de la realidad

Una película se compone de fotogramas (cada fotografía encuadrada). Cada segundo, pasan 24 fotogramas por la pantalla, lo que quiere decir es que la velocidad de una película normal es de 24 imágenes (fotogramas) por segundo. Sin embargo, la unidad básica del lenguaje cinematográfico es el plano, que se compone de muchos fotogramas (selecciones de realidad).

Detrás del objetivo, a través de un visor, está el ojo humano que opera siempre selectivamente. Según la distancia y la inclinación de la cámara respecto del tema filmado, obtendremos de una misma imagen real una muy variada gama de resultados. La acción de seleccionar la parte de imagen que importa a la expresión buscada recibe el nombre de encuadrar. Al encuadre se le llama comúnmente Plano

2. Los distintos tipos de planos con la cámara en horizontal

- Plano panorámico general: Es una filmación que abarca muchos elementos muy lejanos.
- Por ejemplo, una cabaña en el bosque vista de lejos. Las personas se verán pequeñas.
- Gran plano general: Es una panorámica general con mayor acercamiento de objetos o personas.
- Plano general: Si pensamos en personas, cuando se ven de cuerpo entero.
- Plano americano: Personas tomadas de rodilla hacia arriba.
- Plano medio. Las figuras o personas están mucho más cerca, normalmente de cintura hacia arriba.
- Primer plano: El rostro del actor llena la pantalla. Tiene la facultad de introducirnos en la psicología del personaje.

- Plano detalle: Primerísimos planos de objetos, flores, una nariz, un ojo, etc.

3. Tipos de planos de angulación

Según el ángulo en el que se coloca la cámara en relación al objeto.

- Plano en Picado: Cuando la cámara está sobre el objeto, en un cierto ángulo. El objeto está visto desde arriba. Suele emplearse a veces para destacar aspectos psicológicos, de poder, etc.
- Plano en contrapicado: Al contrario que el anterior, la cámara se coloca bajo el objeto, destacando este por su altura.
- Plano aéreo o «a vista de pájaro». Cuando la cámara filma desde bastante altura: montaña, avión, helicóptero, etc.
- Plano frontal: Cuando la cámara está en el mismo plano que el objeto.

La cámara se puede colocar de muchas formas, invertida (salen los objetos al revés), al ras del suelo (vista de oruga. Pies de personas, ruedas de coches, etc.).

4. El montaje cinematográfico

El montaje es el proceso que se utiliza para ordenar los planos y secuencias de una película, de forma que el espectador los vea tal y cómo quiere el director. La forma de colocar los diversos planos puede cambiar completamente el sentido, y por lo tanto el mensaje, de una película.

Por ejemplo:

- El campo está sucio
- La gente va al campo
- El campo queda limpio
- El campo está limpio
- La gente va al campo
- El campo queda sucio

En el montaje se hace casi toda la película. Se cambian secuencias, se suprime lo que no gusta, se añade o se acorta el ritmo.

Tipos de montaje:

- Montaje narrativo: Cuenta los hechos. A veces cronológicamente, o mezclándolo con saltos al futuro o al pasado.
- Montaje expresivo: Cuando marca el ritmo de la

acción, rápido en las aventuras y acción, lento en el drama o suspense.

- Montaje ideológico: Cuando quiere utilizar las emociones, a base de símbolos, gestos, etc.

Formas de montaje

Con la palabra montaje se designan por lo menos tres distintas realidades de lo fílmico:

- Montaje mecánico:

Simple empalmado y ordenación básica de los fragmentos que han constituido una filmación. Se trata de establecer un orden, ya que normalmente las filmaciones tienen lugar en diversos lugares y momentos. Los diferentes fragmentos de cada toma, procedentes del laboratorio se someten a una selección y son empalmados después de haber sido escogidos los que se consideran mejores. El trabajo se efectúa en una mesa de montaje provista de una moviola, que es un pequeño proyector regulable de contemplación unipersonal.

- Montaje creativo:

Es la operación de ordenar sin tener en cuenta una determinada cronología, sino como recurso cinematográfico, previamente expresado en el guión o como una operación totalmente nueva, que tratará de dar coherencia, ritmo, acción y belleza a la obra fílmica.

- Montaje poético:

Cuando se realiza como una verdadera obra poética, causando reacciones en el espectador. Posee intención expresiva, según el cual los fragmentos se combinan de modo que la atención del espectador responda a las intenciones del realizador. Así, puede suceder que determinada escena no sea presentada entera y de una sola vez, sino alternada con otra, esta-

bleciéndose entre ambas un montaje en paralelo que puede intensificar las emociones. En otros casos, en vez de presentar en orden riguroso una cronología de los hechos mostrados, el cineasta utiliza los flash-back, o vuelta atrás, y los flash-forward, o saltos hacia adelante.

5. Los movimientos en el cine

El cine no toma sólo imágenes. Toma, sobre todo, movimientos. La gran fuerza expresiva del film está precisamente en su multiplicidad dinámica, en los numerosos tipos de movimientos que son posibles en él:

1. Movimientos dentro del aparato

Capaces de reproducir con exactitud el movimiento de los sujetos filmados: el paso rítmico del film detrás del objetivo y del obturador. En los aparatos primitivos, el arrastre del film se hacía manualmente. Ello exigía al operador un auténtico virtuosismo para mantener la cadencia de toma, pero permitió descubrir el ritmo, el paso normal y sus exageraciones. Estas daban lugar a dos tipos de movimiento con efectos expresivos: la cámara lenta y el acelerado. El primer efecto se lograba precisamente acelerando el paso de imágenes ante el obturador. Y el acelerado, a la inversa: accionando la manivela muy lentamente; ello, creaba, en el momento de la proyección al ritmo normal, la ilusión de rapidez. Actualmente, las películas antiguas las vemos con paso muy rápido porque la máquina trabaja con motor y siempre a la misma velocidad.

2. Movimientos del aparato sobre sí mismo

Otro recurso del lenguaje cinematográfico es el movimiento de la cámara sobre sí misma.

Cuando la cámara se mueve para perseguir objetos o figuras. La cámara se sitúa sobre una plataforma esférica y gira. Así nacieron las panorámicas horizontales, verticales y diagonales. Girando sobre múltiples ejes, el cine aprendió no sólo a reproducir los movimientos de los protagonistas, sino a ir en su busca, superando así la idea del espacio escénico. Por otra parte, al combinar la profundidad focal con el movimiento panorámico se hizo posible el plano secuencia, mucho más largo y de más viva expresión que el primitivo, permitiendo al espectador participar de una manera más directa y activa en el desarrollo de cada acción.

3. Movimientos externos, provocados fuera de la máquina

Cuando es la misma cámara la que se desplaza. El movimiento externo de la cámara se puede conseguir de muy diversos modos: mediante el travelling, con la grúa o montando la cámara en un helicóptero. Así como las panorámicas se mueven sobre el eje de la máquina, los travellings se hicieron colocando la cámara en un carrito que se desplazaba sobre unos rieles. Vino luego la transformación de la óptica variable,

que permitió lo que se ha llamado travelling óptico (zoom). Hoy, la liviandad de las cámaras y la facilidad de su manejo permiten que el operador, a pie y cámara en mano, siga al sujeto, lográndose efectos de un verismo sorprendente.

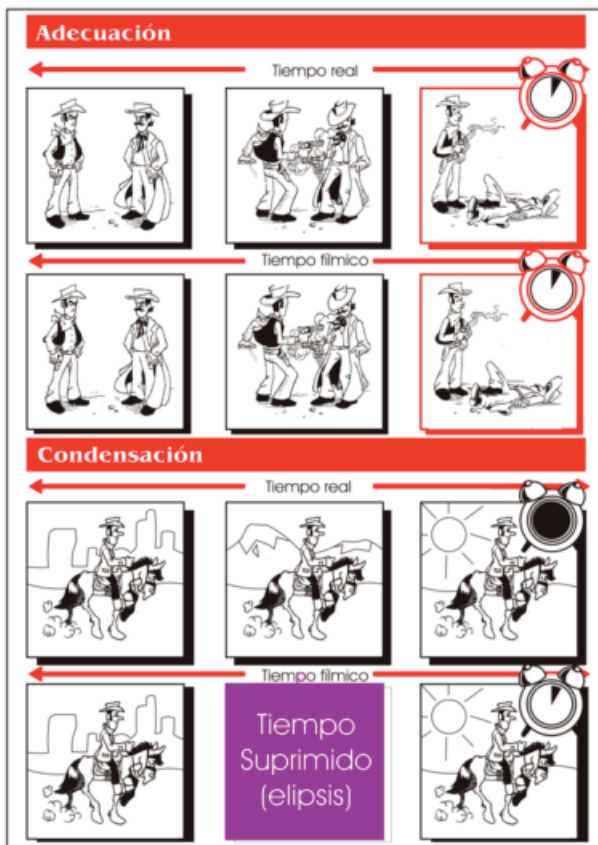
4. Los fundidos

Para separar las distintas parte, secuencias, el cineasta ha de recurrir a diferentes pasos y elementos de paso, llamados cortes cuando se hacen directamente. Cuando se hacen gradualmente se realizan con los llamados fundido en negro y el fundido encadenado. El primero es un oscurecimiento de la pantalla, al que seguirá una apertura para iniciar la fase siguiente. En el segundo, o sea en el fundido encadenado, la última imagen del plano se va disolviendo mientras, en superimpresión, se va afianzando la primera imagen de plano siguiente. También se utiliza el barrido, cuando la cámara se mueve a toda velocidad de un objeto a otro, o las cortinillas, cuando las imágenes se desplazan hacia un lado o hacia arriba o abajo.

Concluimos

Has visto en esta unidad la importancia del lenguaje cinematográfico. Intenta por tu cuenta, cuando veas una película, ya sea en el cine o en televisión, fijarte en la gran cantidad de elementos que hacen que una historia se pueda contar en imágenes.

Ten en cuenta el movimiento, el ritmo de las escenas, el color, los sonidos, la música, las palabras, y otros muchos factores que hacen que una película te signifique algo.

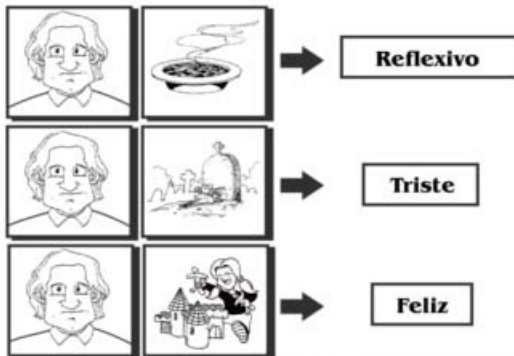
Ilustraciones de Pablo Martínez-Salanova Peralta

Ilustraciones de Pablo Martínez-Salanova Peralta

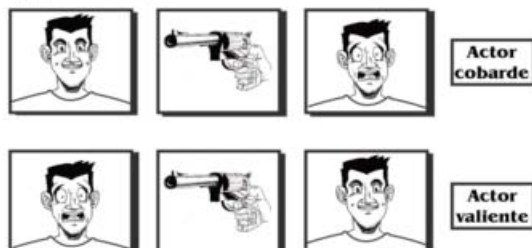
El actor Mosjukhin

Tres públicos diferentes vieron el primer plano del actor Mosjukhin, junto a otros tres planos completamente diferentes: un plato de comida, un féretro y una niña pequeña. El primer público lo encontró pensativo, el segundo triste, el tercero complacido.

El experimento de Kulechov

Kulechov, antes de 1920, descubrió que el orden en la yuxtaposición de planos de actores, con otros objetos, podrían modificar sustancialmente el significado del mensaje.

Ilustraciones de Pablo Martínez-Salanova Peralta

Signos de puntuación del cine

Cerrando a negro

Abriendo de negro

Ilustraciones de Pablo Martínez-Salanova Peralta